

КИТАЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ «ГОХУА» КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА

CHINESE PAINTING "GUOHUA" AS EDUCATIONAL DISCIPLINE

**F. Li
N. Zhang
S. Ignatyev**

Summary. From the very beginning of the emergence of the concept of "Guohua," its significance and scope was highly dependent on the context. The study of the concept of "guohua" can help us get rid of the misconceptions and inaccuracies in the use of this concept that arise in the process of studying and researching it, and also help to better understand the spiritual and aesthetic characteristics of "guohua". This contributes to the achievement of goals in teaching children "Guohua", the use of the advantages of traditional Chinese culture, the development of children's aesthetic perceptions in the field of dialogue of cultures, the raising of interest in painting, stimulating children's creativity. At the same time, we will learn to appreciate the laws of creativity and welcome development and interchange in the field of art, so that Chinese culture has a beneficial effect on the development of children in different countries, including Russia. Learning Guohua will also help children better understand themselves.

Keywords: guohua, zhongguohua, concept, connotation, teaching children guohua, the purpose of learning, Chinese traditional painting, educational functions, style and method of "guohua".

Ли Фугуй

Аспирант, Московский педагогический
государственный университет
dfokhvru@gmail.com

Чжан Нин

Аспирант, Московский педагогический
государственный университет
bass-extreme@yandex.ru

Игнатьев Сергей Евгеньевич

Д.п.н., профессор, Московский педагогический
государственный университет
se.ignatjev@mpgu.su

Аннотация. С самого начала появления концепции «гохуа», ее значение и сфера применения сильно зависела от контекста. Исследование концепции «гохуа» может помочь нам избавиться от заблуждений и неточностей в употреблении этого понятия, которые возникают в процессе его изучения и исследования, а также поможет лучше понять духовные и эстетические характеристики «гохуа». Это способствует достижению целей в обучении детей «гохуа», использованию преимуществ традиционной китайской культуры, развитию детского эстетического восприятия в сфере диалога культур, воспитанию интереса к живописи, стимулированию детского творчества. В то же время мы научимся ценить законы творчества и приветствовать развитие и взаимообмен в сфере искусства, чтобы культура Китая оказывала благотворное влияние на развитие детей в разных странах, в том числе и в России. Также изучение гохуа поможет детям лучше понять себя.

Ключевые слова: гохуа, чжунгохуа, понятие, коннотация, обучение детей гохуа, цель обучения, китайская традиционная живопись, образовательные функции, стиль и метод «гохуа».

Когда люди сталкиваются со словом «чжунгохуа», они представляют определенный образ, который ассоциируется у них с этим термином. Однако, для исследования его как художественного явления или изучения как учебной дисциплины, этот термин имеет расплывчатое значение: он не может полностью и объективно отразить существенную коннотацию и духовную сущность традиционной китайской живописи, на которые этот термин указывает. Поэтому необходимо провести анализ этого термина в зависимости от контекста, а также внимательно исследовать смысловое наполнение и историю развития «гохуа», чтобы определить на-

правление его развития и образовательные цели гохуа как предмета.

Что касается обсуждения характеристик и значения термина «гохуа», то об этом велись горячие дискуссии с самого возникновения термина еще при династии Цин, которая правила страной с 1644 по 1912 год. Мыслитель Чэнь Дусю, просветитель Цай Юаньпэй и живописец Чэнь Шицзэн вели дискуссии о значении этого термина. Сегодня теоретик изобразительного искусства Шуй Тяньчжун, доктор Сюн Ичжэнь из Университета Цинхуа, доктор Ли Вэй из Шанхайского университета и другие

систематически анализируют и исследуют современное понимание термина «гохуа» с точки зрения художественного языка, способа самовыражения, техники и стиля. Это имеет важное значение для творческого направления и развития гохуа как учебного предмета.

Термин «чжунгохуа» появился в начале 20-го века, чтобы обозначить отличие от проникавшей в Китай «западной живописи», а также ввести рамки для этого понятия. Это простое определение по принципу территориальной принадлежности. Первоначальная задача заключалась только в «проведении границы», чтобы отделить западную живопись от традиционной китайской живописи. Но перед лицом всё более сильного воздействия концепции западной живописи интеллектуалы, которым небезразлична традиционная китайская живопись, должны были пересмотреть характеристики «чжунгохуа», а также попытаться противопоставить характеристики китайской традиционной живописи всё более популярной концепции западной живописи. Таким образом, можно исследовать понятие «чжунгохуа» с точки зрения попытки «провести границу» [1]. В то время «защита» традиционной китайской живописи и неудовлетворенность традиционной живописью способствовали этой трансформации. Это определение «чжунгохуа» было дано на позднем этапе развития китайской живописи, то есть во времена династий Мин и Цин, когда была высоко развита «живопись художников-литераторов». Именно тогда впервые было дано более узкое значение этого термина» [2].

«Чжунгохуа» образовалось от словосочетания «китайская живопись», а «гохуа» позже образовалось от «чжунгохуа». Термин несет в себе также значение принадлежности к политической власти, то есть принадлежности Китаю. «Когда «гохуа» стали использовать для обозначения сообщества китайских художников, традиционное искусство было подавлено концепцией «единого» «гохуа» и утратило свое внутреннее богатство» [1]. С созданием школ современного искусства, «гохуа» становится в один ряд с масляной живописью, акварельной живописью, карандашным рисунком, ксилографией и т.д., и становится конкретной учебной дисциплиной, а значит область применения термина становится еще более узконаправленной.

После 1950-х годов в систему современного художественного образования добавили плакаты, серийные картинки, фрески и няньхуа. Все они относятся к той же классификации, что и «гохуа». Результатом этого разделения стало то, что «гохуа» утратило значение «китайской традиционной живописи». «Общее понятие «традиционная китайская живопись» было разделено на формы: фрески, няньхуа, серийные картинки и т.д. С тех пор «гохуа» утратило свое первоначальное значение: монохро-

матическая живопись и картины-свитки, которые возникли после династий Сун и Юань, в понимании людей стали стандартами «гохуа» [2]. В 1957 году премьер Чжоу Эньлай предложил переименовать «Пекинскую академию гохуа» в «Пекинскую академию чжунгохуа», чтобы избежать формирования узконаправленного определения «чжунгохуа» и чтобы другие картины не были ошибочно отнесены к гохуа. Стиль «чжунгохуа» становится узнаваемым и унифицированным. Однако недоразумения не были полностью устранены.

После основания Нового Китая в художественной практике гохуа постепенно сформировалась единая ценностная ориентация, обслуживавшая интересы государства: она стала частью пропаганды, сформировав «новое гохуа», отстранив традиционную форму «бимо» и картины со стихами. В последующие 30 лет в гохуа старались передавать реалистичное содержание сцен. Художники-литераторы в своих картинах в качестве основной темы изображали горы и реки, цветы и птицы, а портретная живопись переживала небывалый расцвет.

«В течение 1980-х новые идеи и ценности вдохновляли исследовать и практиковать любой возможный стиль и технику. Сотни молодых художников вышли на сцену ...» [3] Контекст, в котором «понятия «гохуа» и «чжунгохуа» использовались в течение почти полувека, начал смещаться в сторону понятия «живопись тушью». Похоже, что все больше людей считали, что концепция «живописи тушью» больше соответствует реальной ситуации современной трансформации традиционной китайской живописи, чем «чжунгохуа». [4] В тот же период также появились термины «новая живопись художников-литераторов» и «новая живопись тушью», под которыми подразумевалось «обновленное гохуа».

На протяжении формирования и развития концепции «гохуа», в процессе конкуренции с иностранным искусством, пытаясь сохранить свои качества, «гохуа» ограничивалась все более и более узкими значениями: китайские художники впервые обнаружили, что их действия должны ограничиваться определенными рамками. Все виды живописи могут сочетаться друг с другом и свободно абсорбироваться, но китайская живопись — исключение. Это привело к тому, что современные китайские художники теряют ощущение свободы, которой наслаждались их предки. «Такого ограничения, как в «чжунгохуа», нет в других видах изобразительного искусства. Самая большая проблема художника в стиле «чжунгохуа» — найти баланс между личным творчеством и этими ограничениями. Именно этот баланс мешает им достичь вершины самовыражения» [2].

С таким ограничением мы так же сталкиваемся в преподавании «гохуа», особенно в процессе преподавании

«гохуа» детям. В качестве профессионального учебного предмета гохуа в современном формате раздельного преподавания, которому насчитывается более ста лет, уже имеет определенные концептуальные ограничения. В программу преподавания входят эстетика и техника «гохуа», представленные когда-то художниками-литераторами. Целью является возродить энергию «гохуа» художников-литераторов. Для обучения профессиональных художников применялись технические приемы традиционной китайской живописи «бимо». Тем не менее, цель обучения детей гохуа заключается не только в том, чтобы развивать профессиональные художественные навыки, но и в том, чтобы развить эстетический и творческий потенциал детей с помощью «гохуа», изучить основные изобразительные приемы гохуа, а также развить способность эстетической оценки и практические навыки. В то же время дети проникнутся очарованием традиционной китайской культуры, полюбят ее. Это поможет развить физическое и психическое здоровье детей. Чтобы в ближайшем будущем картины гохуа были не только в музеях, нам необходимо активно позитивным и новаторским образом обучать китайской живописи, а также популяризировать ее.

Прежде всего, развитие и обновление гохуа нельзя отделить от прочного фундамента традиционной китайской живописи. По сравнению с концепцией традиционной китайской живописи, «гохуа» не может в полной мере представлять идею и форму живописи в истории Китая за период в несколько тысяч лет, вплоть до сегодняшнего дня. Сегодня основой нашего исследования являются следующие области: концепция обучения, методы обучения, форма искусства т.д. При обучении детей «гохуа» мы должны сосредоточиться на особенностях и методах традиционной живописи, вместо того, чтобы придерживаться ограниченности современных приемов «бимо» гохуа. Необходимо сделать самовыражение в традиционной китайской живописи свободным и разнообразным, а также расширять границы опыта практики гохуа, стимулировать творческий интерес ребенка.

Во-вторых, изменения концепции гохуа формировались исторически, и мы должны признать позитивное влияние этих изменений. Благодаря этому процессу были отшлифованы особенности и характеристики гохуа. В последнее время китайцы классифицировали и резюмировали стили живописи, которые естественным образом сформировались на протяжении истории. Стандарты были пересмотрены и определены с точки зрения высокого искусства, требования духовного содержания, концептуальных идей, технических характеристик и формы гохуа. Характеристики китайской живописи стали более конкретизированными. При обучении детей «гохуа» понимание этого процесса может более точно отразить духовное содержание и изобразитель-

ные характеристики обучения, а также помочь достичь духовного и культурного просвещения и развития наивысшего творческого потенциала.

Наконец, будущее развитие «гохуа» должно обладать способностью абсорбировать иностранную культуру и новые веяния. По сравнению с другими картинами, живопись гохуа была консервативной и отстала за последние 100 лет. Большинство ученых считают, что это связано с шатким положением страны, вызванным экономической слабостью. Если смотреть с точки зрения исторического развития, то это также связано с процессом модернизации в современном мире. Влияние современного искусства на традиционную культуру является неизбежной исторической тенденцией, как в случае с западноевропейским классическим искусством. С педагогической точки зрения в преподавании гохуа сегодня имеет смысл внедрять в обучение различные формы живописи и современной российской методики с инклюзивным отношением к обработке нового, не будучи ограниченными в выборе материалов и в собственном развитии. Хотя китайская гохуа пыталась слиться с современным стилем последние десятилетия, все же она оставляет впечатление древней живописи, особенно в глазах современных детей. Поэтому в преподавании детям гохуа мы должны заполнить разрыв между гохуа и детской жизнью при помощи богатых меняющихся оттенков, многообразия форм и методов, а также разных видов материалов.

Слияние и смешение культур — это естественный процесс. Исторически китайская живопись претерпела пять основных влияний иностранных культур, и можно отметить, что китайская культура претерпела сильные изменения. За 100 лет, прошедших с начала 20-го века, процесс модернизации вступил в эпоху упадка национального самосознания Китая, в результате чего китайская живопись потеряла свою культурную и этнологическую среду, которая питала её существование, утратила уверенность в отношениях с иностранными культурами и новыми веяниями, утратила терпимость и замкнулась в своем небольшом творческом мире. [5] Влияние концепции «гохуа» — понимается ли под ней социокультурное течение или особая форма теории живописи в современной эпохе, — намного превзошло масштабы традиционной живописи и даже изобразительного искусства, отражая различные взгляды на элитарные культурные традиции. [4] В процессе обучения детей необходимо всестороннее и объективное изучение концепции «гохуа». Это способствует пониманию целей национального образования, постановке разумных целей обучения и использованию соответствующих методов и средств обучения для стимулирования интереса детей к гохуа, осознанному принятию богатого наследия культуры и искусства нации не только в Китае, но и в мире просвещения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сюн Ичжэнь. «Происхождение и эволюция понятия «гохуа» на примере искусства раннего периода Китайской Республики». Теоретические исследования литературы и искусства, 2017.
2. Шуй Тяньчжун. «Возникновение и трансформация термина «гохуа». Искусство, 1986 (02):8–11.
3. Кравцова М. Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая. — СПб.: Лань, 2004. — 960 с.
4. Ю Ян. «Современный поиск перемен». Центральный художественный институт, 2007.
5. Дружба на веки. Китай — Россия. Коллективная монография. Ломов С. П., Карев Б. А. и др., М.: 2019

© Ли Фугуй (dfokhvru@gmail.com),

Чжан Нин (bass-extreme@yandex.ru), Игнатъев Сергей Евгеньевич (se.ignatev@mpgu.su).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

